

Areceli Delgado Galeote Universidad de Murcia  
 ara.delga@gmail.com

## Recensión del libro *La Imagen Pensativa: Video-ensayo y práctica artista en el Estado español. 16 miradas al videoarte*

PEDRO ORTUÑO (ED.) ÁGUEDA SIMÓ, CABELLO/CARCELLER, CLARA BOJ & DIEGO DÍAZ, DANIEL G. ANDÚJAR, DIEGO DEL POZO, EUGENI BONET, IVÁN MARINO, JOSU REKALDE, JUAN CREGO. MARÍA RUIDO, MARTA DE GONZALO & PUBLIO PÉREZ PRIETO, MAU MONLEÓN, PEDRO ORTUÑO, SALLY GUTIÉRREZ, TONI SERRA/\*ABU ALI Y VIRGINIA VILLAPLANA.



Inspirado en el pensamiento de Jacques Rancière (2010) el libro de *La imagen pensativa video-ensayo y práctica artista en el Estado español. 16 miradas al videoarte* (2018), de la editorial Brumaria y coordinado por Pedro Ortuño, es una recopilación de 16 ensayos y reflexiones realizadas por artistas audiovisuales contemporáneos en torno al concepto de pensatividad de la imagen abordado por Rancière en su libro *el espectador emancipado*.

Como se indica en el prólogo, el libro plantea cuestiones como el rol del artista creador de nuevos ambientes interdisciplinares a través de la expansión e interactividad de la imagen; reflexiones sobre la distancia que existe entre relatos de memoria y narrativas históricas; el uso de las tecnologías de la memoria como dispositivos de control de los cuerpos y de las subjetividades en las sociedades del presente; la representación de la imagen documental de identidades periféricas en tiempos de globalización; la imbricación del arte, la ciencia y la tecnología con las nuevas formas de expresión digital (Ortuño, 2018).

Este libro es fruto de una investigación realizada a lo largo de un decenio en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, donde Pedro Ortuño fue el comisario de una veintena de exposiciones relacionadas con la video creación. El coordinador propone tres itinerarios temáticos para agrupar la diversidad de miradas al videoarte que los propios creadores han realizado. En el primero *Antagonismo: imágenes pobres como lucha contra la dominación capitalista*, se han seleccionado los ensayos que testimonian cuestiones antagónicas y proponen nuevas narrativas visuales, tratando de evitar la unilateralidad en la toma de decisiones excluyente de las minorías. Para la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe “el objetivo de una política democrática no reside en eliminar pasiones ni en relegarlas a la esfera privada, sino en movilizarlas y ponerlas en escena de acuerdo con los dispositivos agonísticos que favorecen el respeto del pluralismo” (Mouffe, 1999). Así, mientras que *la política* se refiere a las prácticas de las instituciones occidentales actuales, cuyo fin es establecer el orden y afianzar la superioridad de la democracia liberal, *lo político* es el antagonismo, lo contrario a lo hegemónico<sup>2</sup>. El reconocimiento de *lo político* en su dimensión antagónica trasladado a las prácticas artísticas permite que estas puedan “desempeñar un papel en la lucha contra la dominación capitalista” (Mouffe, 2007). Atendiendo a la función crítica del artista contemporáneo, la articulación de determinados proyectos derivan en una forma de justicia o de integración de grupos desfavorecidos de una manera poética, aunque no por ello fuera del activismo comprometido. En este sentido, la primera parte comprende los ensayos *Desde la singularidad hacia el trance comunitario en la creación audiovisual* de Pedro Ortuño; *Teoría y práctica del bucle* de Eugeni Bonet; *Abrir la visión* de Toni Serra/\*Abu Ali; *Aquí huele a hueso español* de Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto; *La función del audiovisual* de Iván Marino y *Ser vistos por las imágenes: Apuntes sobre visión por ordenador y transformación de la mirada en el arte de los nuevos medios* de Clara Boj y Diego Díaz. Estos ensayos expresan las contradicciones de la muchedumbre contemporánea: su oportunismo, narcisismo, deseo de autonomía y creación, su incapacidad para concentrarse o decidirse, su permanente capacidad de transgredir y su simultánea sumisión.

La segunda parte del libro se titula *Posmemoria: narrativas de historias en torno a los afectos e imaginarios de resistencia*, basado en el término acuñado por Marianne Hirsch en su libro *Family Frames: Photography, Narrative, and Posmemory*, para reflexionar sobre el poder de las imágenes en un tipo de narrativas en las que el “aura simbólica” que las envuelve hace posible la conexión entre pasado y presente, entre la memoria del superviviente y la *posmemoria* del hijo. Los ensayos abordados en este apartado refuerzan la idea de que la memoria se conecta al pasado más directamente a través de las imágenes que ha generado la experiencia. Su ámbito de acción no sería reflexionar sobre el pasado ni sobre el presente, más bien serviría de excusa para hablar del futuro. Los ensayos seleccionados en este itinerario son: *ElectroClass Luchas políticas e imaginarios postindustriales en las pantallas mediáticas* de María Ruido; *Historias de un arte construido entre la Memoria y la Amnesia* de Josu Rekalde; *Reframe: ensayo documental en primera persona como memoria. Archivo y políticas del testimonio para una imaginación civil* de Virginia Villaplana; *El primer recuerdo: reflexiones sobre la memoria, desde mi memoria* de Juan Crego y finalmente, *El Universo Cognitivo del Yo y sus Posibles Interpretaciones. Narrativa e Interfaces en la Instalación Reflecting JCC* de Águeda Simó.

Para el tercer y último itinerario *Cartografía política: Territorio urbano y sexualidad*, se han seleccionado ensayos relacionados con la estratificación de los usos del espacio público. Tradicionalmente, la subversión del espacio público y mediático, heterosexualizado, centralizado, vigilado, y sometido al control panóptico típico de las sociedades disciplinarias, ha estado asociado al hombre. El pensador Michel de Certeau (2000) en su libro *La intervención de*

*lo cotidiano 1*, establece las relaciones entre la escritura, la lectura y el habla y entre el espacio pensado y definido y el practicado y transformado. Nos dice que hacer habitable el espacio para uno mismo tiene lugar en parte a través del recuerdo, personal o colectivo “Los lugares son historias fragmentarias y replegadas [...] tiempos amontonados que pueden desplegarse pero que están allí más bien como relatos a la espera y que permanecen en estado de jeroglífico [...] simbolizaciones enquistadas en el dolor o en el placer del cuerpo” (Certeau, 2000). Según Certeau, un mapa fue, inicialmente, el recuerdo de un viaje y pondera el efecto que puede tener el dinamismo de la memoria en una situación de desigualdad. Entendiendo todo acto de consumo como una práctica de lectura, y toda producción como un acto de escritura, la nuestra es una sociedad convertida en texto y lectura, agotadoramente lectora de mensajes verbales, de imágenes, de sonidos... de todo un espectáculo para la mirada. Ésta mirada es, sin embargo, todo menos pasiva. Tal y como apunta Janet Wolff (1985), la literatura de la modernidad, que describe los encuentros efímeros y anónimos en la urbe, ha ignorado completamente la figura de la mujer, dado que esta no podía caminar sola por la ciudad sin ser por ello considerada parte de uno de los grupos “marginales” (prostitutas, viudas, lesbianas o víctimas de algún asesinato), y tiende a igualar lo moderno con lo público. Por esta razón, resulta interesante cartografiar las subversiones que en el ámbito de los estudios de género recorren y experimentan la ciudad. Los textos presentados, como si de una arqueología se tratasen, desentieran las relaciones que subyacen en la morfología urbana, con un interés por la recuperación del espacio como lugar social. La exploración de las contra-narrativas urbanas bajo la mirada de género supone un estímulo para la generación de proyectos críticos, tanto artísticos como comunales, que hacen frente a la ciudad normativa. Los siguientes ensayos: *De la cámara referente a la cámara inquieta. Ensayo sobre el paso del tiempo* del colectivo Cabello/Carceller formado por Helena Cabello y Ana Carceller; *El arte social frente a la crisis de los cuidados. Visibilizando las migraciones femeninas como nuevas formas de esclavitud poscolonial* de Mau Monleón; *Territorio* de Daniel García Andújar; *Pasig manzanares* de Sally Gutiérrez; e *Imaginar, animar, transformar* de Diego del Pozo Barriuso, sirven todos ellos para testimoniar esta ciudad cartografiada desde las simbolizaciones enquistadas en el dolor o en el placer del cuerpo que apuntaba Certeau.

La publicación de este libro se enmarca en el contexto de investigación del proyecto I+D+i FFI2014-54391-P PERIFERIAS DE LO QUEER III: TRANSNACIONALIDADES, MICROPOLÍTICAS.

## BIBLIOGRAFÍA

de Certeau, M. (2000). *La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer*, trad. Alejandro Pescador. México DF: Universidad Iberoamericana

Mouffe, C. (1999). *El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia radical*. Barcelona: Paidós.

Mouffe, C. (2007). *En torno a lo político*. Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.

Ortuño, P. (2018). Prologo, la imagen pensativa en prácticas contemporáneas. En Ortuño (Ed) *La imagen Pensativa. Video-ensayo y práctica artista en el Estado español. 16 miradas al videoarte*. Madrid: Brumaria.

